

BO
ZAR

MOUSSEM
NOMADIC
ARTS CENTRE

SUFI NIGHT

26 OCT. '19

CENTRE FOR FINE ARTS
BRUSSELS

PALAIS DES BEAUX-ARTS
BRUXELLES
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
BRUSSEL

SUFI NIGHT

Pour sa 12e édition, la Sufi Night met le cap sur le Sénégal et la Turquie. Introduit dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dès le XIIe siècle, le soufisme n'a rien perdu de sa vitalité. Nous accueillons ainsi le Cheik Papa Djimbira Sow, interprète exceptionnel des khassidas (prières au Prophète) de la confrérie Qadiriya. Autre invité de marque, l'auteur-compositeur-interprète sénégalais Jupiter Diop Baye Fall présente, accompagné de membres de la confrérie Baye Fall, leur fameuse pratique incantatoire réalisée en cercle. Enfin, Ömer Tuğrul Inançer, spécialiste reconnu de la musique classique turque, et son Istanbul Turkish Historical Music Ensemble vous introduisent à la cérémonie de dawrân. Pour vous familiariser avec l'univers sublime du soufisme, nous vous proposons également la projection du film *Les mille et une voix* de Mahmoud Ben Mahmoud, en présence du réalisateur, ainsi qu'une conférence donnée par Dr. Bakary Sambe intitulée « L'Islam et le soufisme au Sénégal ».

De 12de editie van Sufi Night zet koers naar Turkije en Senegal. Het soefisme werd in de twaalfde eeuw in het West-Afrikaanse land geïntroduceerd en is vandaag nog altijd springlevend. We verwelkomen dan ook graag Cheik Papa Djimbira Sow, die als geen ander de qasida (gebeden aan de Profeet) van het Qadiriya-broederschap weet te interpreteren. Een andere eregast is de Senegalese schrijver, componist en zanger Jupiter Diop Baye Fall. Samen met de leden van zijn Baye Fall-broederschap gunt hij ons - in cirkelopstelling - een blik op hun fameuze bezweringsritueel. Ten slotte laat Ömer Tuğrul Inançer, gerenommeerd specialist in Turkse klassieke muziek, ons samen met het Istanbul Turkish Historical Music Ensemble kennismaken met de dawrân-ceremonie. Om vertrouwd te raken met de sublieme wereld van het soefisme staat ook de vertoning van de film *Les Mille et Une Voix* - in aanwezigheid van de regisseur - op het programma, naast een lezing door dr. Bakary Sambe met als titel "De islam en het soefisme in Senegal".

SUFI AFTERNOON

Salle M · Zaal M

- 15:00 Film: *Les mille et une voix* - Mahmoud Ben Mahmoud
- 16:45 Talk: Mahmoud Ben Mahmoud
- 17:30 Conférence · Lezing: Dr. Bakary Sambe

SUFI NIGHT

Grande Salle Henry Le Bœuf · Grote Zaal Henry Le Bœuf

- 19:00 Talk: Ömer Tuğrul Inançer
- 20:00 Rituel · Ritueel: Ömer Tuğrul Inançer & Istanbul Historical Turkish Music Ensemble
- 21:10 Rituel · Ritueel: Baye Fall
- 21:45 Concert: Papa Djimbira Sow

LE SOUFISME

Hommes drapés de blanc ondoyant dans l'espace, poèmes louant le vin et la bien-aimée... Le soufisme, courant mystique associé à l'islam, évoque généralement une esthétique de la jouissance. Pourtant, il se décline en une multitude de courants plus ou moins rigoureux qui se sont développés des chaînes montagneuses marocaines jusqu'aux vallées de l'Indus.

Une esthétique de l'ascèse

En arabe, la racine *ṣ.w.f* indique « celui qui porte des habits de laine ». C'est généralement l'étymologie avancée pour le mot *ṣūfī*, désignant un mystique musulman. Le manteau de laine porté par les soufis symbolise leur mode de vie caractérisé par la simplicité matérielle. Par ailleurs, une cérémonie importante dans plusieurs confréries soufies est l'investiture du manteau par le maître à son disciple, signe d'une étape franchie dans la transmission. Plusieurs mouvements ascétiques préislamiques forment déjà un terreau sur lequel viennent se greffer de nouvelles pratiques. Avec les débuts de l'islam, certains croyants voient dans la renonciation au monde un moyen d'harmoniser leur expérience intérieure avec les actes extérieurs requis par la religion. Alors que les grandes conquêtes des premiers siècles de l'islam (VI-VIIe s. apr. J.-C.) se déroulent dans l'abondance et le luxe, d'autres souhaitent se rapprocher des idéaux originels de la sobriété, et se retirent des centres habités. De leur refuge, ils développent une relation sensible et contemplative à Dieu et l'Absolu. Celle-ci

passé par la prière, la poésie ou encore la musique, dont les séances tendent à mettre les participants en état de grâce, le *wağd* (« émotion », « extase »).

Musique et religion, un débat houleux

La controverse historique autour du statut de la musique en Islam influence fortement les pratiques musicales : si la cantillation du Coran et l'appel à la prière ne sont pas considérés comme de la musique en tant que telle, il n'en est pas de même pour le *qīkr* (répétition inlassable du nom d'Allah) ou le *sama'* (« audition » spirituelle). Alors que la musique est interdite par certains courants plus rigoristes car elle distrairait de la prière, elle est valorisée par d'autres pour son caractère transcendant. L'instrument de prédilection reste la voix, qui permet d'incarner la parole de Dieu retranscrite dans le Coran. Dans plusieurs communautés, l'utilisation des instruments est encouragée ; les plus communs sont les instruments à percussion (*bendir*, *daf*...), mais d'autres sont fréquemment utilisés comme le *saz* ou le *ney*.

Institutionnalisation des pratiques

Le terme *ṣūfī*, qui désignait à l'origine une branche particulière des courants mystiques, finit par couvrir l'ensemble des pratiques mystiques de l'islam vers la fin du IXe siècle. À l'époque, les traités sont rédigés en arabe ; le persan n'y fera son apparition qu'à la fin du siècle suivant, suivi par le turc. Pour atteindre l'absorption en Dieu, chaque école de pensée développe une « voie » (*ṭarīq*) spécifique, structurée en une liturgie ou un rituel. Ces voies sont classifiées, théorisées et enseignées, considérées comme une connaissance « de l'intérieur » (ésotérique), supérieure à la connaissance « de l'extérieur » (tradition et jurisprudence) ; une combinaison des deux types de connaissance est toutefois indispensable et pratiquée.

Au cours du XIIe siècle, les pratiques mystiques s'exercent de plus en plus dans les structures hiérarchisées des ordres confrériques, où elles ont gardé leur place jusqu'à aujourd'hui. Un changement dans la relation maître-élève, apporté par des disciples venus de l'Est de l'Iran, renforce la relation déjà existante entre le maître et son disciple : désormais, le maître s'occupe de l'instruction, mais aussi de l'éducation de ses étudiants. Cette relation ne perdra en rien de son importance au cours des siècles, jusqu'à constituer aujourd'hui l'un des piliers de la transmission du savoir musical dans le monde oriental.

Hélène Sechehaye

HET SOEFISME

In het wit geklede mannen die rondwervelen, gedichten die de wijn en de geliefde bezingen... Het soefisme, een mystieke traditie gelinkt aan de islam, hanteert doorgaans een esthetiek van genot. Maar er zijn eindeloos veel varianten, sommige strenger dan andere, van de Marokkaanse bergen tot de valleien van de Indus.

Een ascetische leer

In het Arabisch betekent de stam *ṣ.w.f* 'iemand die kleren van wol draagt'. Etymologisch gezien is dat de oorsprong van het woord *ṣūfī*, waarmee een islamitische mysticus wordt aangeduid. De wollen mantel die de soefi's dragen symboliseert hun levenswijze, die gebaseerd is op materiële onthechting. Een belangrijke ceremonie bij tal van broederschappen is trouwens die waarbij de meester zijn leerling de mantel overhandigt als teken dat hij het volgende niveau in zijn opleiding heeft bereikt.

Verschuillende pre-islamitische ascetische bewegingen vormden de voedingsbodern en daarop werden nieuwe praktijken geënt. In de begintijd van de islam beschouwden sommige gelovigen het als hun plicht aan de wereld te verzaken en hun uiterlijke gedragingen af te stemmen op hun inwendige ervaring, zoals het geloof dat voorschreef. De grote veroveringen in de eerste eeuwen van de islam (6e-7e eeuw) leidden tot overvloed en luxe, maar sommigen gingen op zoek naar de originele concepten, die soberheid voorstonden, en trokken zich terug uit de bewoonde wereld. In hun afgelegen woonst bouwden ze een verfijnde, spirituele relatie op met God en het

Al. Dat deden ze via gebed, poëzie en muziek, rituelen die de deelnemers geregeld verheffen tot een staat van genade, *wağd* genoemd ('emotie', 'extase').

Muziek en religie, een moeilijke relatie

Het historische dispuut over de plaats van muziek in de islam heeft het muzikale aspect heel erg beïnvloed: reciteren uit de Koran en oproepen tot het gebed worden niet gezien als muziek maken, maar dat geldt niet voor de *dīkr* (het eindeloos herhalen van de naam van Allah) noch voor de *sama'* (een spiritueel 'concert'). Sommige, heel strikte strekkingen verbieden muziek omdat ze zou afleiden van het gebed, maar andere stromingen waarderen muziek omdat die transcendentie stimuleert. De stem blijft het favoriete instrument, want daarmee kan het woord van God uitgedragen worden zoals dat in de Koran is vastgelegd. In verschillende gemeenschappen wordt het gebruik van instrumenten aangemoedigd. Het gaat dan vooral om percussie-instrumenten (*bendir*, *daf*...), maar ook andere instrumenten zoals de *saz* en de *ney* worden regelmatig gebruikt.

Institutionalisering van de rituelen

Het begrip *ṣūfī* sloeg oorspronkelijk enkel op één tak van de mystieke stromingen, maar tegen het einde van de 9e eeuw werd het algemeen gebruikt voor alle mystieke gebruiken in de islam. In die tijd werden alle verhandelingen in het Arabisch geschreven, het Perzisch zou pas op het einde van de volgende eeuw zijn intrede doen, later volgde het Turks. Om met God te versmelten ontwikkelde elke orde haar eigen 'pad' (*ṭarīq*), dat vorm kreeg door een liturgie of een ritueel.

Die paden werden geclassificeerd, getheoretiseerd en onderwezen. Ze werden gezien als de kennis van het 'innerlijk' (esoterisch), en die is superieur aan de kennis van het 'uiterlijk' (tradities en wetten). Maar in de praktijk kan men niet anders dan die twee soorten kennis met elkaar combineren.

In de loop van de 12e eeuw werden de mystieke praktijken steeds vaker uitgevoerd binnen hiërarchisch gestructureerde ordes en broederschappen, waar ze tot vandaag in eer worden gehouden. Soefi-aanhangers uit het oosten van Iran brachten een verandering in de meester-leerlingrelatie teweeg. De band die daarvoor al bestond tussen meester en leerling werd nog versterkt: vanaf dan stond de meester in voor het onderricht maar ook voor de opleiding van zijn leerlingen. In de volgende eeuwen bleef die relatie altijd even belangrijk en tegenwoordig is het een van de pijlers voor de overdracht van muzikale kennis in de oosterse wereld.

Hélène Sechehaye

15:00 - SALLE M · ZAAL M
FILM

LES MILLE ET UNE VOIX

Mahmoud Ben Mahmoud

Pays-Bas, France, Belgique · Nederlands, Frankrijk, België
2001, 90', Super 16, FR

© DR · GR

FR À travers ce film, le réalisateur tunisien Mahmoud Ben Mahmoud nous entraîne au cœur de l'univers mystique du soufisme. *Les mille et une voix* fait découvrir la grande diversité des musiques de l'Islam, du Sénégal à l'Indonésie en passant la Tunisie, l'Égypte, Turquie et l'Inde. En présentant les formes les plus raffinées de l'art soufi, le film rappelle le pouvoir du soufisme et de la musique, ainsi que leur importance dans la lutte contre l'intégrisme religieux.

NL In zijn film neemt de Tunesische regisseur Mahmoud Ben Mahmoud ons mee naar de mystieke wereld van het soefisme. *Les Mille et Une Voix* gunt ons een blik op de grote muzikale diversiteit van de islam, van Senegal, Tunesië, Egypte en Turkije tot India en Indonesië. De film brengt de meest verfijnde vormen van soefikunst in beeld en wijst ons op de kracht van het soefisme en de muziek, maar ook op het belang van de strijd tegen religieus fundamentalisme.

Sélections officielles · Officiële selecties:

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2001)
Africa in Motion Film Festival (Edinburgh, 2010)
Humanity Explored (San Francisco, 2010), FIFOG
Festival International du Film Oriental de Genève (2014)

16:45 - SALLE M · ZAAL M
TALK

MAHMOUD BEN MAHMOUD

Modérateur · Moderator: Tony Van der Eecken
En français · In het Frans

© DR · GR

du documentaire, il a réalisé *Italiani dell'altra riva* (1992), *Anastasia de Bizerte* (1996), *Albert Samama-Chikli* (1996), *Ennejma Ezzahra* (1998), *Les mille et une voix* (2001), *Fadhel Jaibi, un théâtre en liberté* (2003) et *Les beys de Tunis, une monarchie dans la tourmente coloniale* (2006).

NL Na de voorstelling van de film *Les mille et une voix* vertelt regisseur Mahmoud Ben Mahmoud over het soefisme en de grote diversiteit van de broederschappen wereldwijd.

Filmmaker **Mahmoud Ben Mahmoud** werd in 1947 in Tunis geboren en stamt uit een erudiete familie met afstammelingen van de bey van Tunis. Hij studeerde film aan INSAS en vervolgens ook nog kunstgeschiedenis, archeologie en journalistiek aan de ULB. Hij zette zijn eerste stappen in de filmwereld als scenarist, maar daarna koos hij er toch voor regisseur te worden. Tien jaar na zijn eerste langspeelfilm, *Traversées* (1982), maakte hij *Chich Khan* (1992) en die film werd geselecteerd voor de Quinzaine des Réalisateur in Cannes. Daarna volgden er nog meer langspeelfilms, onder andere *Les siestes grenadines* (2003), *Le professeur* (2012) en heel recent *Fatwa* (2019). Mahmoud is ook documentairemaker en regisseerde *Italiani dell'altra riva* (1992), *Anastasia de Bizerte* (1996), *Albert Samama-Chikli* (1996), *Ennejma Ezzahra* (1998), *Les mille et une voix* (2001), *Fadhel Jaibi, un théâtre en liberté* (2003) en *Les beys de Tunis, une monarchie dans la tourmente coloniale* (2006).

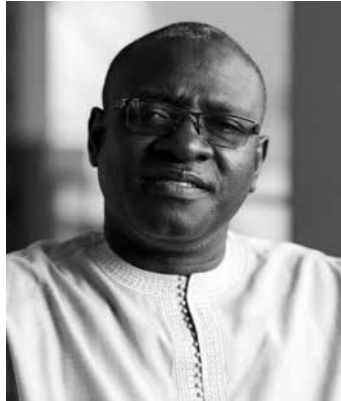
FR À l'issue de la projection de son film *Les mille et une voix*, le réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud abordera le soufisme et la grande diversité des confréries qui le composent à travers le monde.

Né en 1947, à Tunis, le réalisateur **Mahmoud Ben Mahmoud** grandit dans une famille lettrée issue de la dynastie des bey de Tunis. Il étudie le cinéma à l'INSAS et parachève sa formation à l'Université Libre de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, ainsi qu'en journalisme. Il débute sa carrière cinématographique comme scénariste, avant d'épouser la carrière de réalisateur. Dix ans après son premier long métrage intitulé *Traversées* (1982), il réalise *Poussière de diamant (Chich Khan)* (1992), sélectionné à la Quinzaine des Réalisateur à Cannes. Suivront d'autres long métrages tels que *Les siestes grenadines* (2003), *Le professeur* (2012) ou, plus récemment, *Fatwa* (2019). Dans le domaine

DR. BAKARY SAMBE

« Islam et soufisme au Sénégal,
le modèle a-t-il encore de l'avenir ? »

En français · In het Frans

© DR · GR

NL Hoe is het soefisme in Senegal geëvolueerd in de periode van het koloniale tijdperk tot de huidige religieuze crisissen? Welke toekomstperspectieven heeft het? Tijdens deze lezing gaat Dr. Bakary Sambe in op verleden en toekomst van het Senegalese soefisme, dat vandaag door bijna 95 procent van de bevolking wordt beleden.

Dr. Bakary Sambe is de oprichter van het Observatory of Religious Radicalism and Conflict in Africa (ORCRA). Hij staat aan het hoofd van het Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies (Dakar) en is assistent-professor aan het Center for the Study of Religions (CER - Gaston Berger University of Saint-Louis -Senegal).

FR Comment le soufisme sénégalais a-t-il évolué, depuis la période coloniale jusqu'aux crises religieuses actuelles ? Quelles sont ses perspectives d'avenir ? Durant cette conférence, Dr Bakary Sambe aborde le passé et l'avenir du soufisme sénégalais, dont, aujourd'hui, près de 95 % de la population du pays se réclame.

Fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique (ORCRA), le Dr Bakary Sambe dirige le Timbuktu Institute - African Center for Peace à Dakar et est professeur-assistant au Centre d'étude des religions de l'Université Gaston Berger à Saint-Louis, au Sénégal.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER

En turc avec traduction simultanée vers l'anglais ·
In het Turks met gelijktijdige vertaling in het Engels

© DR · GR

NL Ömer Tuğrul İnançer is naast zijn expertise op het vlak van de klassieke Turkse muziek ook een virtuoze percussionist en artistiek directeur van het Istanbul Historical Turkish Music Ensemble. Ömer Tuğrul İnançer verdiepte zich in de Turks-islamitische kunst en cultuur, is een veelgevraagde spreker en geeft wereldwijd lezingen over de soefcultuur en -muziek.

Tijdens deze lezing vertelt Ömer Tuğrul İnançer over de dawrân-ceremonie die hij daarna met zijn ensemble, het Istanbul Historical Turkish Music Ensemble, zal uitvoeren.

FR Ömer Tuğrul İnançer est un expert de la musique classique turque. Percussionniste virtuose et directeur artistique de l'Istanbul Historical Turkish Music Ensemble, il se dédie à l'étude de la culture et des arts turco-islamiques. Orateur très demandé, il donne de nombreuses conférences à travers le monde sur la culture et la musique soufies.

Lors de cette discussion, Ömer Tuğrul İnançer vous introduira à la cérémonie du dawrân qui vous sera ensuite présentée par son ensemble, l'Istanbul Historical Turkish Music Ensemble.

ISTANBUL HISTORICAL TURKISH MUSIC ENSEMBLE & ÖMER TUĞRUL İNANÇER

cheikh · sjeik

Ömer Tuğrul İnançer

zâkirân

Mustafa Hakan Alvan (*zâkirbaşı*)

Murat Taştekin (*hâfiz*)

Ömer Faruk Belviranlı (*hâfiz*)

Ömer Mansur Çolakoğlu

Levent Kaya

Haluk Öcal

Memduh Yasin Özyalvaç

Muhammet Enes Üstün

Süleyman Veliyettin Yılmaz

Soydan Babayiğit (percussion · percussie)

Oktay Özerden (percussion · percussie)

Mehmet Salih Sırmaçekic

(percussion · percussie)

derviches chanteurs · zingende derwisjen

Erhan Akdoğan

Abdullah Binici

Eyüp Barış Binici

Fatih Çadırcier

Nezih Çetin

Oral Çokatar

Hüseyin Nureddin Dal

Adem Demirel

Cumhur Enes Ergür

Nezih Ertuğ

Sabahattin Harma

Ömer Burak Özmutafoğlu

Hamdi Ömer Şensoy

Yakup Söğütlü

Taner Turan

Semih Varan (invocation des noms divins ·

aanroepen goddelijke namen)

Gökhan Yücel

derviche tourneur · dansende derwisjen

Sabahattin Harma

UN RITUEL KHALWATIYYA À LA MÉMOIRE DE DIEU

Une conviction habite les soufis au point de régir leur vie entière :
Dieu demeure auprès des hommes à chaque instant. En mémoire de cela,
les derviches de la confrérie Khalwatiyya accomplissent la cérémonie du *dawrân*,
ou rituel à la mémoire de Dieu.

La Khalwatiyya est une des confréries soufies les plus célèbres. Développée au XIVe siècle, en Anatolie sous l'impulsion de Pîr İlyas Şucauddin (?-1410) et à Istanbul par un maître venu de Damas, Pîr Muhammad Jamaluddin al-Khalwati (1334-1385), cette confrérie exercera son influence sur une large partie du monde musulman.

Elle accorde une importance particulière au développement spirituel individuel passant par l'ascétisme (*zuhd*) et la retraite solitaire (*khalwah*). Suivant l'exemple de maîtres soufis tels que Abd al Qadir al-Jilani (fondateur de la confrérie Qadiriya) ou encore Rumi, les Khalwatis accomplissent ainsi des retraites spirituelles allant de 3 à 40 jours de réclusion. Toutefois des cérémonies collectives, telles que le *dawrân*, sont également au cœur de leur vie spirituelle.

Le *dawrân*

Pour les soufis de la Khalwatiyya, l'expression de l'amour pour Dieu passe notamment par le langage corporel et la musique. Dans la croyance soufie, avant la création du monde, l'esprit humain vivait aux côtés du Créateur. Le rituel du *dawrân* permet d'évoquer cette union originelle entre l'humain et le divin à travers la danse et la prière collective.

Durant la première partie de la cérémonie, les derviches, assis en cercle, évoquent l'union originelle de l'homme et de Dieu. Ils commencent par formuler, sous la direction du cheikh, une *salawât* (salutation) à l'intention du Prophète. Se fait également entendre un chant à l'unisson composé de

supplications et du *tawhîd* (formule rappelant l'unité divine). Cette première partie s'achève lorsque le *hâfiz* (derviche dédié à la cantillation) récite un passage du Coran et que le cheikh prononce la première sou-rate, *Al-Fatiha*. Ensuite, au signal du cheikh, les derviches se lèvent.

C'est durant la seconde partie, dédiée à l'aventure humaine, que débute le *dawrân* en tant que tel. Les participants se donnent la main et prononcent après le cheikh les noms de Dieu (*Hû*, *Hayy*...). Au même moment, sur le côté, des musiciens (*zâkirân*) chantent des chants soufis sous la direction du *zâkirbaşı*. Le cercle se met alors lentement en rotation, en écho aux mouvements circulaires qui animent la matière. Puis, le tempo s'accélère. À l'évocation du deuxième nom de Dieu, les derviches placent leur main droite sur la poitrine du derviche à leur droite et leur main gauche sur le dos de la personne à leur gauche. Au signal du cheikh, le *dawrân* s'arrête et, après une série de *salawâts* chantées à l'unisson, la cérémonie se conclut par la prière finale du cheikh (*gûlbang*).

Cette cérémonie vous est présentée par l'**Istanbul Turkish Historical Music Ensemble**. Cette formation cofondée par Ömer Tuğrul İnançer en 1991 et composée de quelque 40 interprètes est reconnue internationalement comme une des spécialistes du patrimoine musical du monde turcophone, et en particulier des musiques classique, soufie et mehter (musique militaire ottomane).

EEN KHALWATIYYA-RITUEEL TER HERINNERING AAN GOD

Eén overtuiging staat centraal in het hele leven van de soefi's: God is bij de mensen, op elk moment. Dat gedenken de derwisjen van het Khalwatiya-broederschap met de *dawrān*, een rituele ceremonie ter herinnering aan God.

Het Khalwatiya-broederschap is een van de beroemdste soefibroedersschappen. Het kwam in de 14e eeuw tot stand in Anatolië, onder impuls van Pîr İlyas Şücauddin (?-1410), en in Istanboel, dankzij meester Pîr Muhammad Jamaluddin al-Khalwati (1334-1385) uit Damascus. Het broederschap drukte zijn stempel op een groot deel van de moslimwereld.

De leden hechten veel belang aan de spirituele ontwikkeling van het individu, via ascese (*zuhd*) en afzondering (*khalwah*). Naar het voorbeeld van soefimeesters als Abd al Qadir al-Jilani (oprichter van het Qadiriya-broederschap) en Rumi trekken de Khalwati's zich drie tot 40 dagen terug in spirituele afzondering. Toch krijgen ook gezamenlijke ceremonies, zoals de *dawrān*, een centrale plaats in het spirituele leven.

De *dawrān*

De liefde voor God komt bij de Khalwatiya-broeders tot uiting in een fysieke en muzikale taal. Volgens het soefisme leefde de menselijke geest vóór de creatie van de wereld zij aan zij met de Schepper. De *dawrān* herinnert aan die oorspronkelijke band tussen de mens en God, via dans en gezamenlijk gebed.

Voor het eerste deel van de ceremonie zitten de derwisjen neer in een kring en bezingen ze de oorspronkelijke band tussen de mens en God. Ze beginnen met het uiten van een *salawāt* (groet) aan de Profeet, onder leiding van de sjeik. Ze heffen eveneens eensluitende gezangen aan, bestaande uit smeekbeden en de

tawhīd (een formule die herinnert aan de goddelijke eenheid). Het eerste deel eindigt wanneer de *hāfiz* (een derwisj wiens leven in het teken staat van de recitatie) een passage uit de Koran aanheft en de sjeik de eerste soera, *Al-Fatiha*, uitsprekt. Op aangeven van de sjeik gaan de derwisjen vervolgens staan.

In dit tweede deel – in het teken van de weg die de mens bewandelt – vangt de eigenlijke *dawrān* aan. De deelnemers nemen elkaar bij de hand en spreken na de sjeik de namen van God uit (*Hū*, *Hayy* enz.). Tezelfdertijd zetten de muzikanten (*zākirān*) naast hen soefigezangen in onder leiding van de *zākirbaşı*. De kring komt langzaam in beweging, vanuit een poging om alles om ons heen te bezielen. Het tempo wordt sneller. Bij het aanroepen van Gods tweede naam leggen de derwisjen hun rechterhand op de borst van de derwisj rechts van hen, en hun linkerhand op de rug van de persoon links van hen. Op aangeven van de sjeik houdt de *dawrān* halt. Na een reeks in koor gezongen *sala-wāts* wordt de ceremonie afgerond met een slotgebed door de sjeik (*gūlbang*).

Deze ceremonie wordt voorgesteld door het **Istanbul Turkish Historical Music Ensemble**. Het gezelschap, in 1991 mee opgericht door Ömer Tuğrul İnançer, telt een 40-tal leden en wordt internationaal erkend als een van de specialisten in het muzikale erfgoed van de Turkssprekende wereld, vooral wat betreft de muziek in het klassieke, soefi- en mehterrepertoire (Ottomaanse krijgsmuziek).

BAYE FALL

JUPITER DIOP BAYE FALL

FR Née au Sénégal à la fin du XIXe siècle, la communauté soufie des Baay Fall réunit ceux qui se revendiquent du « Père Fall », Cheikh Ibrahima Fall (ca. 1850-1930). Elle se caractérise par l'importance accordée à la soumission au marabout, ainsi qu'à un ascétisme visant au perfectionnement intérieur de ses adeptes.

Le bayefallisme est une branche du mouridisme, une confrérie soufie implantée en Afrique de l'Ouest sous l'influence du guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927). Il s'en démarque toutefois par la prédominance accordée au travail physique sur l'instruction religieuse. Malgré cette distinction, ces deux tendances sont souvent associées et considérées comme complémentaires : le travail des champs réalisé par les uns permet aux autres de se consacrer à la prière et à la méditation.

Ce positionnement implique un détachement par rapport aux dogmes religieux. Les Baay Fall se caractérisent ainsi par le rejet de certaines pratiques culturelles dominantes de l'islam traditionnel telles que le jeûne de Ramadan et les cinq prières quotidiennes.

Ayant fait vœu de pauvreté, les Baay Fall prônent un dénuement dont témoigne généralement leur accoutrement. Ils portent une ceinture (*laaxas*) qui rappelle leur vœu et, leur serrant le ventre, leur sert de coupe-faim, un vêtement composé de tissus rapiécés (*njaaxas*), ou encore des

dreadlocks (*njen*) : autant d'éléments visuels qui façonnent leur identité.

Pour les Baay Fall, ce dénuement extérieur est une condition essentielle à leur quête intérieure et constitue donc, paradoxalement, un objet de fierté. Ceci explique leur démarche transgressive à l'égard des normes imposées, qu'elles soient d'ordre religieux ou social. Notons que ce marqueur social vise également, pour nombre de Baay Fall, à les distinguer « d'une société estimée viciée et corrompue dont ils refusent les normes de réussite matérielle et d'individualisme¹. »

L'une de leurs pratiques essentielles est le *zikroulah* qui consiste à exprimer des incantations et des prières en chantant en une circumambulation (*kourel*) à laquelle hommes, femmes et enfants se livrent des heures entières. À l'occasion de la Sufi Night, nous accueillons le musicien Jupiter Diop Baye Fall accompagné d'un *kourel* de Baye Fall pour vous présenter cette célèbre pratique incantatoire.

Chanteur du groupe Lamp Fall Sarafina, **Jupiter Diop Baye Fall** est auteur, compositeur et interprète. Sa musique,

¹ Charlotte Pereril, « Histoire d'une stigmatisation paradoxale, entre islam, colonisation et "auto-étiquetage". Les Baay Fall du Sénégal », dans *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 48, Cahier 192 (2008).

chantée en wolof, en français et en anglais, mêle diverses influences, dont le reggae et le zouk, empruntées à l'Afrique à la Jamaïque ou encore à l'Europe. À travers ses chansons, Jupiter Diop transmet le message de paix, de tolérance et d'humanisme inculqué par

son maître spirituel Lamp Fall. Dans le cadre de ce *zikroulah*, il occupe la place du *dadj kat* (maître du *kourel*) et donne ainsi aux autres membres du *kourel* les indications nécessaires à l'expression collective des incantations.

© DR · CR

nl De soefigemeenschap van de Baye Fall ontstond aan het einde van de 19e-eeuw in Senegal en verenigt de volgelingen van "Père Fall", sjeik Ibrahima Fall (1850-1930). De volgelingen plaatsen vroomheid en onthouding centraal, met als doel het innerlijke leven te perfectioneren.

Baye Fall is een tak van het mouridisme, een soefibroederschap in West-Afrika, gegroeid uit de religieuze leer van sjeik Ahmadou Bamba (1853-1927). Deze tak onderscheidt zich evenwel door de nadruk op fysieke arbeid, boven religieus onderricht. Ondanks dit onderscheid worden beide strekkingen vaak in één adem genoemd en als complementair beschouwd: het bewerken van de velden door de enen laat de anderen toe zich aan gebed en meditatie te wijden.

Hiermee wijken de Baye Fall-volgelingen af van de religieuze dogma's. Eigen aan de Baye Fall is de verwerping van bepaalde culturele praktijken die gebruikelijk zijn in de traditionele islam, zoals het vasten tijdens de ramadan en de vijf dagelijkse gebeden.

De volgelingen leggen een gelofte van armoede af en leven in ontbering, wat doorgaans hun vreemde kledij verklaart. Ze dragen een riem (*laaxas*) die hen herinnert aan hun gelofte en hun buik omspant om het hongergevoel stillen. Daarnaast dragen ze opgelapte kledij (*njaaxas*) en dreadlocks (*njen*). Het zijn stuk voor stuk zichtbare kenmerken van hun religieuze identiteit.

Voor de Baye Fall-volgelingen is die uiterlijke ontbering een cruciale vereiste voor hun innerlijke zoektocht. Paradoxaal genoeg dragen ze die armoede als het ware met trots. Het verklaart waarom ze de opgelegde

normen tartten, ongeacht of die van religieuze of sociale aard zijn. Dit sociale kenmerk houdt voor vele Baye Fall-volgelingen overigens een manier in om zich af te zetten van een in hun ogen "verdorven en corrupte maatschappij waarvan ze de materiële uiting van succes en het individualisme weigeren te aanvaarden."

Kenmerkend voor de Baye Fall is de *zikroulah*: urenlang zingen mannen, vrouwen en kinderen bezweringen en gebeden terwijl ze zich in een cirkel voortbewegen (*kourel*). Speciaal voor de Sufi Night verwelkomen we Jupiter Diop Baye Fall en een *kourel* van Baye Fall om ons deze beroemde bezweringspraktijk voor te stellen.

Jupiter Diop Baye Fall, zanger van de groep Lamp Fall Sarafina, is auteur, componist en vertolker. Zijn muziek, gezongen in het Wolof, Frans en Engels, is een mix van uiteenlopende invloeden, waaronder reggae en zouk uit Afrika, Jamaica en Europa. Met zijn nummers verspreidt Jupiter Diop een boodschap van vrede, verdraagzaamheid en humanisme, in lijn met de leer van zijn spirituele leider Lamp Fall. Voor de uitvoering van deze *zikroulah* neemt hij de plaats in van de *dadj kat* (hoofd van de *kourel*). In die hoedanigheid geeft hij de andere leden van de *kourel* instructies voor de gezamenlijke uiting van de bezweringen.

¹ Charlotte Pereril, *Histoire d'une stigmatisation paradoxale, entre islam, colonisation et «auto-étiquetage»*. Les Baay Fall du Sénégal, in *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 48, Cahier 192 (2008).

PAPA DJIMBIRA SOW

CHEIKH MOHAMED DJIMBIRA SOW, chant principal · hoofdzang
MAKHFOU NDIAYE, MOHAMED LAM, chant · zang
CHEIKH MAME MORY NDIAYE, TALIBOUYA NDIAYE, niane
SENE MBOUP, HADJI MEISSA NDIAYE, tabala

FR Cheikh Mohamed (Papa) Djimbira Sow appartient à la famille des Djimbira de Kèbèmer, au nord-ouest du Sénégal. Cette famille occupe une place reconnue au sein de la confrérie Qadiriya. Cheikh Papa Djimbira Sow chante pour maintenir vivante la tradition de cette confrérie fondée à Bagdad au XIIe siècle par le soufi Cheikh Abd al Qadir al-Jilani et implantée au Sénégal six siècles plus tard à l'initiative de Cheikh Saad Bouh. Entouré du Nourou Salam (Lumière de la Paix), son groupe composé de percussionnistes et choristes, Cheikh Papa Djimbira Sow chante le Prophète de l'islam et les grandes figures du soufisme d'Afrique de l'Ouest telles que Cheikh Saad Bouh, El Hadh Malick Sy ou Cheikh Ahmadou Bamba.

NL Sjeik Mohamed (Papa) Djimbira Sow is lid van de familie van de Djimbira's van Kébémér (Noordwest Senegal) die een belangrijke rol in de Qadiriya-broederschap speelt. Sjeik Papa Djimbira Sow zingt om de traditie van die broederschap levend te houden. De Qadiriya-broederschap werd in de 12de eeuw opgericht door de soefi sjeik Abd al Qadir al-Jilani en vestigde zich zes eeuwen later, op initiatief van sjeik Saad Bouh, in Senegal. Samen met zijn groep Nourou Salam (Licht van de vrede), bestaande uit percussionisten en zangers, bezingt Sjeik Papa Djimbira Sow de profeet en de grote soefi's van West-Afrika, o.a. sjeik Saad Bouh, El Hadh Malick Sy en sjeik Ahmadou Bamba.

CAFÉ TOUBA

FR Goûtez le délicieux café Touba,
la boisson des mourides du Sénégal

NL Proef de heerlijke Touba-koffie, het
drankje van de Mouriden uit Senegal

Le café Touba se compose de café arabica aromatisé au poivre de Selim. Il emprunte son nom à la ville de Touba au Sénégal, ville sainte de la confrérie des mourides. Originellement bu lors des célébrations religieuses, il est aujourd'hui une des variétés de café les plus consommées en Afrique et dans le monde.

On attribue sa découverte à Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), fondateur du mouridisme et grande figure de la résistance pacifique à la colonisation française du Sénégal au XIXe siècle. Bamba découvrit ce café lors de son exil dans les montagnes du Mayombe (Gabon) et l'offrit, à son retour, à ses compatriotes colonisés. Lorsqu'on demanda à Cheikh Ahmadou Bamba la provenance de son café, il répondit : « Il est 100% africain. Nous, les Noirs, nous pouvons concevoir nos propres produits à partir de nos propres ressources. » Ce qui fait du café Touba le premier café produit par et pour les Africains !

De Touba-koffie is een arabicakoffie verrijkt met Selimpeper. Hij dankt zijn naam aan de Senegalese stad Touba, de heilige stad van de broederschap van de Mouriden. Het warme drankje werd oorspronkelijk gedronken tijdens religieuze feesten, maar vandaag is het een van de meest populaire koffievariëteiten in Afrika en ver daarbuiten.

Het recept wordt toegeschreven aan sjeik Ahmadou Bamba (1853-1927), de bezieler van het mouridisme en een held van het vreedzame verzet tegen de Franse kolonisator in de 19de eeuw. Bamba ontdekte de koffie tijdens zijn ballingschap in de bergen van Mayombe (Gabon) en bij zijn terugkeer liet hij zijn landgenoten, die nog altijd onder het juk van de kolonisator zuchtten, kennismaken met de koffie. Toen sjeik Ahmadou Bamba gevraagd werd waar zijn koffie vandaan kwam, antwoordde hij: 'Hij is 100% Afrikaans. Met onze natuurlijke rijkdommen kunnen wij zwarten onze eigen producten ontwikkelen.' Zo werd Touba-koffie de eerste koffie die door en voor Afrikanen is gemaakt!

BO ZAR

2019

18.09

ASTILLEROTANGO

10.10

TOKO TELO

17.10

TEITUR

18.10

MARJA MORTENSSON

19.10

ANNA HYTTA

19.10

FRIGG

26.10

SUFI NIGHT

01.11

MAHER ZAIN

06.11

BULGARIAN VOICES ANGELITE

15.11

SACRED PERSIAN SONGS
Sahar Mohammadi

22.11

MOUSSEM SOUNDS
Jawhar / Takenouchi Documents /
Othman El Kheloufi

08.12

ANGÉLIQUE KIDJO "SINGS"
with the Antwerp Symphony Orchestra

10.01

JUAN JOSÉ MOSALINI
Tango

2020

11.01

AMAZIGH SPRING

27.01

CHINESE NEW YEAR CONCERT

07.02

SHAMSS ENSEMBLE KEYKHOSRO
POURNAZERI, HOMAYOUN SHAJARIAN

07.02

LA FURA DELS BAUS

17.02

SARA CORREIA
Fado

15-28.02

MOUSSEM CITIES

29.02

ZAIKO LANGA LANGA

29.02

DHRUPAD FANTASIA
Uday Bhawalkar, Pratap Awad & Hathor Consort

04-08.03

BRUSELAS FLAMENCO FESTIVAL
4th Edition

13.03

THE OLD MUSIC
Erkan Oğur, Derya Türkan & Coşkun Karademir

17.03

AVI AVITAL

31.03

AKA TRIO

02.04

HOMMAGE À VALERIANO BERNAL

23.04

MEROPE & ŠIROM

24-25.04

BALKAN TRAFIK!

02.05

IFTAR

23.05

FERNANDEZ FIERRO ORQUESTA TÍPICA
Tango

23-30.05

MASTER MUSICIANS OF THE AGA KHAN
MUSIC INITIATIVE

13.06

CUBALANDZ

WORLD
'19-'20

Plus d'info · Meer info:
www.bozar.be